

主題：影集中快速攀升的新興要角-影視音樂深入探討

- 音樂論壇摘要

• 引言人

臺灣 中國廣播公司 中廣流行網節目主持人 吳建恆

• 與談人

臺灣 停不下來工作室作詞人、音樂製作企劃(A&R) 黃婷

臺灣 瀚草文創事業股份有限公司董事長 湯昇榮

韓國 CJ ENM OST 製作人 Yeram LIM

早期臺灣戲劇和音樂之間缺乏連結，近年的狀況已截然不同，串流平台的興起改變人們的收視習慣，如何讓觀眾在這個大量運用視覺的時代記住歌曲，除了是音樂人的挑戰，同時也成為音樂和影視領域合作發展的契機。2022 金曲國際音樂節第二場論壇「影集中快速攀升的新興要角—影視音樂深入探討」，邀請中廣流行網節目主持人吳建恆擔任引言人，與來自臺灣及韓國影視和音樂方面的三位重要人士從實務角度分享音樂和影視該如何合作以取得更好的成績。

從音樂的角度出發 追求影視作品與音樂的契合

湯昇榮為瀚草文創董事長，近年來所出品之影視作品為人熟知，包括《麻醉風暴》、《我們與惡的距離》、《誰是被害者》、《火神的眼淚》、《茶金》、《2049》與《紅衣小女孩》等。他提到公司在製作初期便對音樂進行非常多的探討，所有的歌曲皆為戲量身訂做，合作對象包括唱片廠牌和獨立樂團。此外，湯昇榮亦曾擔任 6、7 次金曲獎評審與創作歌詞，「以戲劇及電影延伸帶動更多歌曲」為其致力方向。湯昇榮亦表示自己很早就注意到影視和歌曲間的關係，1950 為臺語歌曲發展年代，流傳至今重要的臺語歌曲為電影主題曲；1970、1980 年代，以瓊瑤作品為翻拍主力的時代亦創造出許多電影歌曲。湯昇榮從小喜歡音樂，選擇進入此行業時便相當重視影視與歌曲的結合，製作紀錄片和節目時也一手包辦所有音樂，例如在大愛電視台時出版主題曲 CD，在客家電視台時，每一齣劇的主題曲亦皆由其親自挑選。

湯昇榮認為觀眾在看完戲後，其情節經過十年、二十年便不復記憶，但短短幾分鐘的歌曲卻會迴盪於腦海中。十年來走訪東南亞、日本、韓國期間，他總會提出一個問題：「你有沒有聽過哪些臺灣有名的歌曲？」，得到最多的回答是《流星

花園》主題曲〈情非得已〉、〈流星雨〉和《包青天》的同名主題曲，這對其而言是很大的提醒，讓他重視在戲劇類型裡尋求可以互相呼應的歌曲。

湯昇榮因為擔任金曲評審，注意到很多樂手，以《麻醉風暴 2》為例，其便邀請大支創作嘻哈音樂。劇中李國毅飾演「熊崽」，經過歌手「熊仔」的魔鬼訓練，打造出片尾曲〈Never Give Up〉。湯昇榮也找了當時還不算主流音樂的〈爛泥〉成為主題曲，對此草東沒有派對也很樂意。

敘述 1949 時代的戲劇《茶金》，湯昇榮將音樂視為重要環節，於劇本研議初期亦研究音樂，製作時將 1940、1950 年代音樂排行榜冠軍歌曲全部聽一遍，尋找和戲劇呈現相符的歌曲，因其認為歌曲需要情境，必須思考在那個年代臺灣所流行的音樂是什麼、其所包含的元素有哪些？如《茶金》需要客語、古典樂、鋼琴等。於《茶金》拍攝完畢後，餘下半年他都在和音樂製作人柯智豪，每周花兩到三天自早上七點看著劇中畫面討論音樂的製作，從六百多首曲子中挑出二百多首，到原聲帶僅剩下六十多首音樂，是湯昇榮未曾有過，同時也非常難忘的經驗。

《茶金》歌曲跨廠牌製作，〈You're Breaking My Heart〉的音樂形式和歌曲內容，與男、女主角所經歷的情節相似，湯昇榮透過 Sony 找到適合復古感覺的歌手王若琳演唱，然而由於歌曲中的琴聲無法在臺灣覓得，王若琳遠赴美國拜訪芬蘭製作人和布達佩斯交響樂團，完成疫情期間的多地製作。湯昇榮將原曲中義大利文的部分改成客語，該曲分別於男女主角喝綠豆湯與各奔前程時播放，營造出時代感與各自生活的面貌。

〈金金 gimgin〉找了以客語演唱並有兩把吹管樂器的春麵樂隊合作，符合該戲的氣質。〈查有此人〉的製作過程為陳建騏觀賞戲劇、葛大為寫下歌詞，接著陳建騏哼了一段曲子，再將二者結合，而負責演唱的魏如萱，其外婆為客家人，客語發音相當標準。最後，湯昇榮認為柯智豪做的一段曲子適合發展成歌曲，由於為該曲歌手的彭佳慧一直想演唱母語歌曲，湯昇榮便找來羅文裕合作，於是第四首歌〈詩的第一行〉隨之誕生。

新舊時代的對話 《接招吧！製作人》呈現流行音樂產業的真實樣貌

黃婷為停不下來工作室作詞人兼音樂製作企劃，在流行音樂產業服務將近二十年，近年適逢音樂和影視產業結合的契機，與壹壹影業合作影集《接招吧！製作人》，一共 12 集，一集 45 分鐘，每集是一首新歌的製作過程，12 首歌分別由不同的歌手演唱。目前該影集進入後製階段，面臨相當大的困難，黃婷表示該劇正打破臺灣一齣劇和一家唱片公司合作的固有模式，讓作品涵蓋多家唱片公司以及歌手的音樂，朝更多元的方向發展。

故事內容為流行音樂產業之幕後故事，原型為自身剛入行與王牌製作人李宗盛工作時的所見所聞與所受過的震撼教育。

有別於以明星為主軸，而是完全從幕後層面切入，回憶起李宗盛令其印象深刻的一席話：「人生最感動的畫面是當第一次為歌手鄭怡寫了一首非常紅的主打歌，鄭怡站在台上唱，聚光燈打在她身上，全部人為她鼓掌，而我站在幕後陰暗的角落，覺得很有成就感」。黃婷有感而發：「這世界有一種人是不一定要站在幕前的，很多人是站在幕後的。」

回憶起過去，剛開始可能無法理解李宗盛的作法，但是在經歷多個案子的磨合後，逐漸明白李宗盛過去累積的經驗與其思維所帶來的啟發，這也是黃婷從新鮮人轉變成專業人士的過程，預告片最後一幕令黃婷深有感觸，那是李宗盛教導其歌詞寫作，帶領其進入流行音樂產業的階段。

影集中楊祐寧飾演王牌製作人，9m88 飾演職場新鮮人，馬念先飾演錄音師，演員陣容包括陳昊森、鳳小岳、曾沛慈、蕭煌奇、許志安、睦婁，周華健與其兒子周厚安更是首次在影視作品同台，此外，黃婷亦賣了個關子，提到曾少宗所飾演的是一位於流行樂界具有代表性的人物，但還不能透露具體為誰。

黃婷表示自 2000 年以來，流行音樂界發生了很大的變化，希望可以透過此劇呈現。該劇不以懷舊歌曲為主軸，而是找到了 2000 年的音樂感覺與音樂形式來創作新的歌曲，藉以產生新舊時代之間的對話。

「有歌詞」與「無歌詞」的原聲帶搭配 音樂導演扮演重要角色

CJ ENM 為韓國著名之綜合娛樂公司，知名作品包括韓劇《太陽的後裔》、《愛的迫降》、《雖然是精神病但沒關係》、電影《寄生上流》、《嬰兒轉運站》、音樂劇《長靴妖姬》等。Yeram LIM 為 CJ ENM OST 製作人，作品包括熱門韓劇《我的大叔》、《愛的迫降》、《驅魔麵館》、《柔美的細胞小將》之原聲帶與虛擬偶像 YuA 之新專輯等。

Yeram LIM 表示韓國和美國同樣使用很多的成品音樂，但也有很多的連續劇，是由音樂導演製作其中許多沒有人聲的原創 OST。Yeram LIM 認為「無歌詞」的音樂有其限制，以《愛的迫降》為例，劇中親吻、離別的場面，若能為樂曲配上歌詞，觀眾便可以透過歌詞感受到更多情緒張力，因此會著重思考歌詞出現的時機，例如告白要用什麼音樂？於場景的開頭和中間，不同階段的情緒要用什麼歌詞？沒有台詞的時候要用什麼歌曲？整個過程皆需要導演和音樂導演製作人不斷溝通，對此，其認為最好的方法為於劇本初始階段便與音樂人一同討論歌曲數

量及其中的「有歌詞」與「無歌詞」何時出現。此外，使用成品音樂的重製版及原版的效果不同，對戲劇皆有幫助，而且音樂的版權也有助於銷售。

原聲帶版權問題耗時耗力 期盼協調出共贏模式

關於原聲帶版權問題，黃婷表示錄音版權和詞曲版權不同，歌手來自不同公司，而原聲帶只有一張，《接招吧！製作人》的合作單位是環球唱片，環球唱片須從華研、華納、相信音樂等唱片公司各收錄一首歌曲，再加上歌手想擁有自己的版權成為現在的趨勢，所以過程非常辛苦，因此其希望可以找到降低困難的合作模式。

湯昇榮對該問題則表示基本上還是得逐一解決，有些作品根據點擊率分潤處理。

據 Yeram LIM 所言，著作權本身概念複雜，在韓國 OST 的相關權利之於製作公司、作詞人與作曲人各有所異，製作公司可以全部收回販售後的收入再分潤給歌手、作詞人和作曲人。原聲帶版權由支付製作費的公司擁有，若是和公司內其他部門合作較容易解決問題，但若合作夥伴為外部的串流平台，則往往會有較多麻煩，需要更多溝通、討論的時間。

湯昇榮分享今年協助新加坡的公司、CJ 和華納合作的情況，CJ 向新加坡方表示若其支付所有的製作費用，版權應屬 CJ，但華納認為歌曲為量身打造，亦欲擁有相關版權，最後此事解法為採取新的合作方式。湯昇榮認為未來會有愈來愈多類似的情形，每個案子的處理方法固然不同，惟均需要經由多次的對談方能解決。

串流平台興起 影視音樂相輔相成延續商業價值

黃婷指出 2000 年迄今音樂產值下降，「以前一個卡帶可以聽 3 個月，現在已經沒有人定格在一首歌了」，搭配影像是幫助大家記憶歌曲的方式，能讓音樂發揮最大的作用。

以韓劇《機智醫生生活》為例，每集最後皆會讓劇中角色組一個樂團唱一首歌，雖與劇情無太大關聯，但卻成為觀眾最期待的橋段。又如日劇《大豆田永久子與三個前夫》，每三集講述一個女主角前夫的故事，不同的嘻哈歌手為這些不同的故事加入不同的歌詞，為相同旋律的主題曲做出變化。

湯昇榮以《我們與惡的距離》為例，郁可唯演唱的〈路過人間〉雖然僅於劇中出現過一次，但是該曲的知名度甚至超越戲劇本身。《誰是被害者》中 Karencici

翻唱李友廷所創作之貼合劇中角色的歌曲〈誰〉，後來陳建騏幫原唱李友廷重新編曲，劇中主角更出演歌曲 MV，此為影視與音樂之間的共生。

Yeram LIM 表示，原聲帶和戲劇的命運緊密相連，若戲劇沒有大紅，音樂也就難以廣為人知。連續劇通常兩個月之後熱度就會下降，而 Netflix 等串流平台的興起，讓《我的大叔》獲得再次被關注的機會，與此同時，在韓國也相當受歡迎的台劇《想見你》亦不會隨著電視劇播畢而消失。Yeram LIM 認為音樂是很有用的 IP，就像如果未來舉辦 OST 演唱會，演員在現場唱起 OST，便可以讓觀眾回想起當時觀看戲劇的感受。